

美学精讲4

尚德·自变量·张群

自我介绍

1.张群

2.天津满族人

4.中国现当代文学硕士

5.发表5篇国家级学术论文，1篇中文核心期刊论文，参加中国人民大学主办“百年新诗与今天”学术研讨会等8次国家学术会议

6.曾任职： 天津导航考研培训学校文学讲师

7.曾授课： 外国文学作品选；中国现代文学作品选；中国现代文学史；中国现当代作家作品专题研究等课程

8.钢琴10级，带领团队获2012全国大学生街舞大赛亚军。

学 习 安 排

精讲一	12月18日19:00-21:30	精讲全书重点、难点、考点
精讲二	12月19日19:00-21:30	
精讲三	12月21日19:00-21:30	
精讲四	12月24日19:00-21:30	
精讲五	12月26日19:00-21:30	
精讲六	12月28日19:00-21:30	
题海课	12月29日19:00-22:00	

出勤: 上课, 坚持上课
随堂考: 自我检验, 紧迫感
模拟考: 模拟演练, 小试锋芒

课堂: 不问无关问题
作业: 巩固复习, 查漏补缺
题库: 多练习

本科目课程设置——**必须注意！！**

- 近两周
- 共6次精讲课：12月18日起.周一、二、四、日；下周二、四、五
- 6次补课：**所有学生**，在每节**精讲课结束的第二天**，补课10-15分钟左右
- 1次模拟考试：下周六上午9点开始，**所有学生**在精讲课程结束后，都有模拟考试，只有48小时做题时间，必须要做
- 1次题海课：下周五晚上7点-10点

美学的考试情况

考试形式：笔试（北京地区为笔试+实践）

分值：100分，60分及格（北京地区为笔试+实践共计90及格）

题型：5大题型

考试时间：150分钟

难度：★★★

题型	题量	分值/分
单选	20×1'	20
多选	5×2'	10
名词解释	2×3' + 2×4'	14
简答	5×6'	30
论述	2×13'	26

题型根据考试大纲，具体以自考办为准。

官方教材

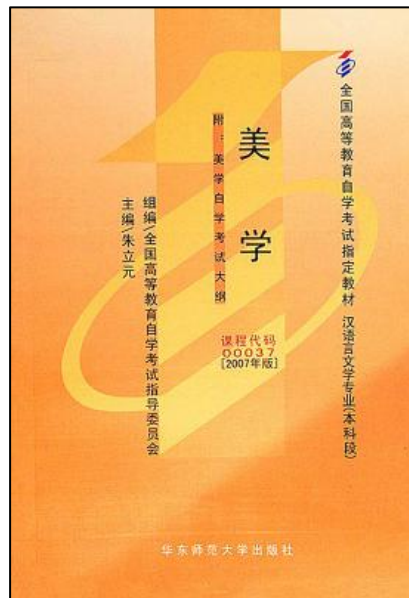
共计404页

课程代码：00037

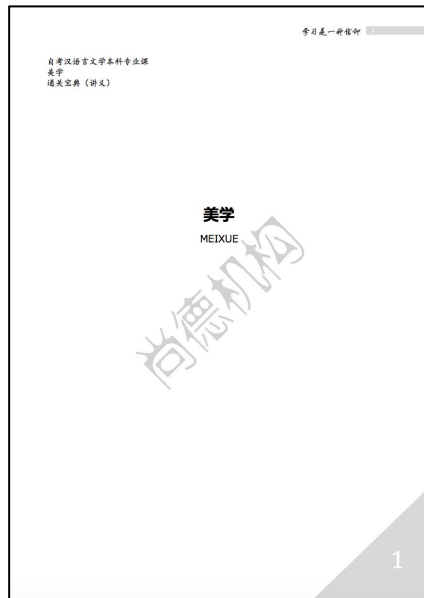
主编：朱立元

华东师范大学出版社

2010年，朱立元教授领衔的复旦大学本科生《美学》课程被评为国家级和上海市精品课程。

官方教材

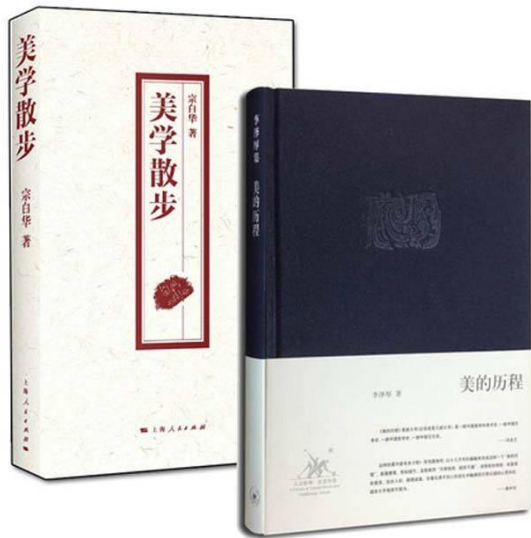

通关宝典（尚德自编讲义）

同学们请放心

- 1、课堂讲解的内容，全部严格按照考纲和历年真题，涵盖**90%以上**的核心知识点
- 2、**2本美学好书**，会在接下来的6次课堂上，送给表现优秀的同学
- 3、所有同学都有官方笔记，每上完一节课都会在课件下方上传，大家不用做笔记~

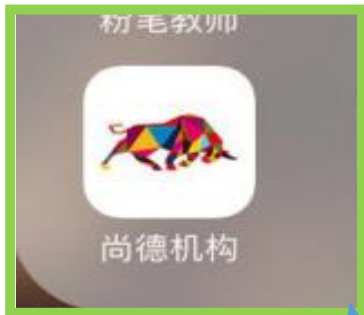

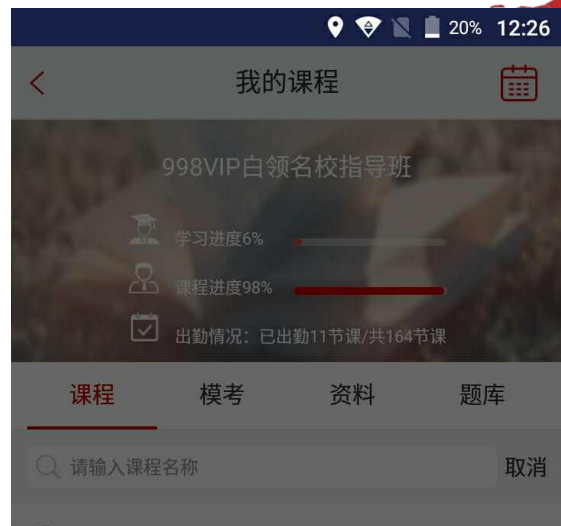

电脑端: google浏览器 / 360浏览器
网址: www.sunlands.com

手机端：尚德APP

Vince
完善信息

课程

通知

题库

资料

财产

订单 4

今日有课

huluo汉语言文学本集训班

共781节直播课 | 已出勤10节

今日有课

必杀技1-教你玩转Excel

共82节直播课 | 已出勤0节

今日有课

人力资源管理本集训班 (江

共602节直播课 | 已出勤4节

更多

▼

直播课表

重播课表

录播视频

配套题库

资料下载

常见问题

上次复习到：本科公共课前导课 > 【非正式课-福利讲座】众望所归的最牛学术... [查看日历](#)

课程搜索: [搜索](#) 排序方式: ☐ 开课时间正序 ☒ 开课时间倒序

第1部分

【中国近现代史纲要】汉语言文学本<串讲>

时间：2017.09.10—2017.09.10

1 重播

1 未完成作业

^

1

【中国近现代史纲要】汉语言文学本<串讲>

【中国近现代史纲要】汉语言文学本<串讲>

时间：2017.09.10 19:00-22:00

看重播 做作业 下载课件 下载录音

00:00:00

00:00:00

评分

课件

声音 切换窗口

只看老师

重播期间不能聊天哦

发送

7点准时上课；现在是主播时间

作业排行榜：

学员号	学员姓名	答题时间	答对题数	答错题数	分数	操作
2020078	陈平安	00:07:02	37	3	92.50%	答题详情
1844754	张盼	00:04:03	36	4	90.00%	答题详情
1907225	桑春梅	00:05:06	36	4	90.00%	答题详情
2187360	曹倩	00:09:32	36	4	90.00%	答题详情
1660993	程建强	00:12:46	36	4	90.00%	答题详情

随堂考排行榜：

学员号	学员姓名	答题时间	答对题数	答错题数	分数	操作
1440202	福州念碧娟	00:03:07	30	0	46.0	答题详情
1800854	李文雄	00:03:30	30	0	46.0	答题详情
1977897	高云	00:03:39	30	0	46.0	答题详情
2637709	赵蕾	00:04:05	30	0	46.0	答题详情
2009654	赵双双	00:04:07	30	0	46.0	答题详情

第四章 审美经验论

- 一、审美经验的性质和特征
- 二、审美经验的内在结构
- 三、审美经验的动态过程

什么是审美经验?

审美经验：人们在与对象的审美关系当中，构成并评价审美对象的过程。

第一节 审美经验的性质和特征

一、审美经验理论的发展过程。

- 1.古希腊的美学思想中，研究核心是**美的本质**问题。
- 2.中世纪美学在根本上是**神学**的一个组成部分。
- 3.随着西方近代哲学的认识论转向，西方美学的研究重心了转向了审美经验的探讨。（**认识论**——**皮亚杰**提出）
- 4.现代西方美学在审美经验问题上表现出明显的**连续性**。
- 5.当代西方美学仍然把审美经验问题作为研究的中心课题之一。

二、审美经验理论的历史回顾

(一) 柏拉图：迷狂说、回忆说

1、迷狂说：审美经验中的特殊现象

某些迷狂现象是“上苍的恩赐”，也即神灵赐福的现象。这类现象分四种类型：预言的、宗教的、诗神任附的和哲学的。

2、回忆说：审美经验的一般规律

特征：

- ①表明主体在审美经验中必然处于身心亢奋的状态，类似于马斯洛的“**高峰体验**”；
- ②审美经验是灵魂的体验，能够使人的灵魂从肉体的束缚中摆脱出来，得到复苏和拯救，既**非功利性**和**超越性**特征。

二、审美经验理论的历史回顾

(二) 英国经验主义美学分为两个阶段：

第一阶段：18世纪中叶以前

代表人物：夏夫兹博里、荷加兹、哈奇生等。

夏夫兹博里：人具有**第六感觉，内在感官说**；

荷加兹：蛇形线是最美的线条。

第二阶段：18世纪中叶以后，代表人物是休谟。

休谟把审美经验归结为**情感活动**，审美与认识活动区别开来，忽视了二者的联系。

二、审美经验理论的历史回顾

(三) 现代美学分为**科学主义**和**人本主义**两大类型。

人本主义美学分为**直观主义**和**解释学**两大传统。

科学主义的代表：

自然主义美学，代表人物是**桑塔亚那**

提出“美是客观化了的快感”，把美的本质归结为**主题**的快感。

直观

- ① 感性认识；西方美学史上**谢林**提出“理智直观”学说
- ② 心灵无需借助于感官刺激，也不经过逻辑推理，就能直接领悟或把握真理的能力。

二、审美经验理论的历史回顾

(四) 直观主义

1.把审美经验归结为**非理性**的直观或直觉活动

“直觉是把握生命及其生成过程的唯一方法”柏格森

2.代表人物：叔本华、尼采、柏格森和克罗齐

3.特点：

①审美以及艺术经验的对象是**理念**，而不是具体事物或表象；

②直观活动的主体不是具体的个人，而是**纯粹的主体**；

③直观活动中人与对象之间是一种水乳交融、紧密合一的关系。

4.**解释学传统**：狄尔泰、海德格尔、伽达默尔，最初是解释《圣经》。

伽达默尔最终形成了解释学美学。

三、审美经验的基本性质

- 1.审美经验：人们在与对象的审美关系当中，构成并评价审美对象的过程。
- 2.在这个过程中，人们通过审美的愉悦而把握到了存在的意义和人生的真谛，因而构成了**人生实践**的一种重要形式。

结合具体实例分析审美经验的基本性质

- 1、把审美经验置于**整个人生的宏观背景**中，根本上是人生实践的一种重要形式。
- 2、就**艺术作品的创造**而言，艺术家从事艺术创作真实地记录艺术家的人生体验和感悟。决定了艺术家的审美经验具有**人生实践的性质**。
- 3、**社会领域**由于和道德活动有着密切的关系，实践本质尤为突出。
- 4、**自然**的审美经验与人生实践的经验有密切的联系，如中国古代对于自然美的欣赏和表现中，源远流长的“**比德**”传统和以“**畅神**”为基础的审美经验论都是如此。
- 5、综上所述，审美经验是人们在与对象的审美关系中，构成并评价审美对象的过程。通过审美的愉悦而把握到了存在的意义和人生的真谛，因而构成了人生实践的一种重要形式。

“比德”说

自然物象之所以美,在于它作为审美客体可以与审美主体“比德”,亦即从中可以感受或意味到某种**人格美**。

文学艺术中的“比德”最早见于《诗经》和楚辞

例1:《小雅·白驹》:“皎(jiǎo)皎白驹,在彼空谷。生刍(chú)一束,其人如玉。”以“皎皎白驹”比拟隐逸林中的高洁之士。

例2:《秦风·小戎》:“言念君子,温其如玉。”以玉的温润比拟君子品格宽和。

例3:屈原在《离骚》中,用香草比喻君子

“畅神”说

魏晋南北朝时期，指的是：自然景观的审美价值，在于可以让欣赏者的感情得到抒发和满足，使人的精神变得舒畅愉悦。

四、审美经验的主要特征

(一) 直观性

在审美活动中，主体是**凭借自己的感觉器官**，直接地与对象打交道，在主体与客体之间建立**感性直观的关系**。

(二) 非功利性

审美经验就其自身来说，毫无疑问是非功利性的，在现实的生存活动中，它不可避免地会浸染上**一定的功利色彩**。

(三) 超越性

审美经验归根到底是一种人生实践活动，其作用就在于让人们不断地在审美修养和思想境界方面**超越自我**。

(一) 直观性——生动性、具体性和直接性。

现代思想家**胡塞尔**把直观区分为**个体直观**和**本质直观**两种类型。

审美经验把感性直观与本质直观集于一身，从而达到感性与理性的完美统一。

比如一棵挺拔的青松,科学家从植物学角度去研究分析它,切入到对松树本质的认识和思考;一位小学教师带学生到一棵被偷伐的大松树根前面,教育学生要保护国家森林,反对乱砍滥伐,这主要是从松树与人的价值关系出发作道德判断。而当我们完全离开科学或道德经验的态度,一心一意只用视觉去观赏松树“外观”,我们感受到的就是与科学、道德经验全然不同的审美经验。

(二) 非功利性

非功利性：是指各种与主体没有利害关系的现象。
道德实践也有功利性。

比如革命战争年代,文工团演出《白毛女》,有位战士义愤填膺,忍不住拿起枪来就向扮演“黄世仁”的演员开枪。显然,这位战士是把艺术作品与现实生活混为一谈了,以至于**用道德的眼光**来看待审美对象,结果就使审美活动**被完全破坏了**。

(3) 超越性

海德格尔认为，超越包含两方面的意思：

- 一是指从**个别之物**向**普遍之物**的超越（横向）；
- 二是指从**经验之物**向**超验之物**的超越（纵向）。

超越性主要体现在三个方面：

1. 审美经验能够实现从**物质世界**向**精神世界**的超越。
2. 审美经验还能实现从**现实世界**向**理想世界**的超越。
3. 审美经验还能实现从**经验世界**向**超验世界**的超越。

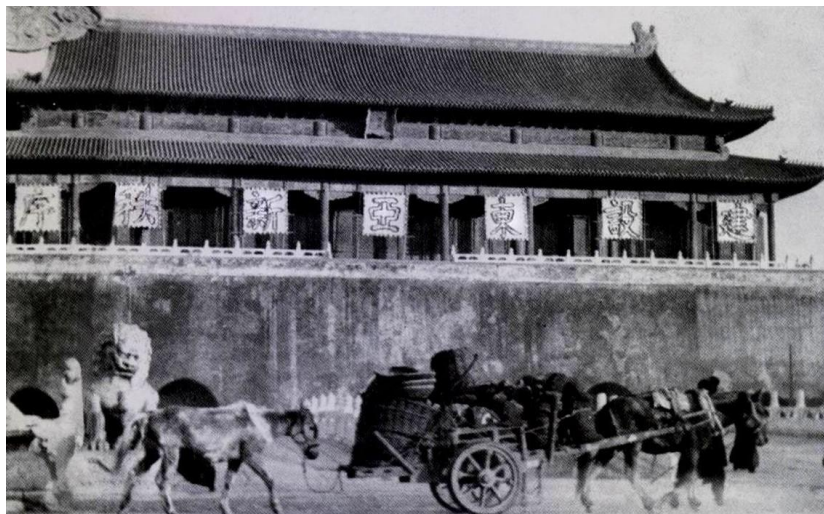
从物质世界向精神世界的超越

从现实世界向理想世界的超越

从经验世界向超验世界的超越

第二节 审美经验的内在结构

一、审美经验各种构成要素的特点和作用

(一) 感知：

1.特点：

- ①总是与**情感活动**紧紧地交织在一起
- ②具有**积极的选择能力**。
- ③具有**整体性**的特点。

2.作用：感知在审美经验中的主要功能在于，它使审美主体与对象之间出现了一种物我不分、主客统一的密切关系。

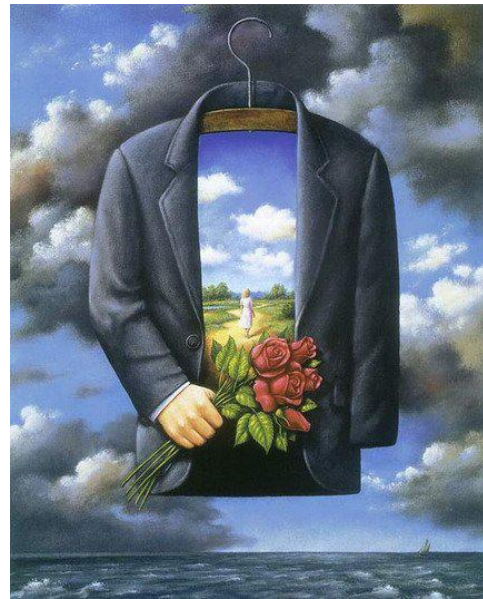

一、审美经验各种构成要素的特点和作用

(二) 想象：

1.特点：包括简单联想（接近联想、类似联想、对比联想），再造性想象和创造性想象。

2.作用：在审美经验中，想象是一个**核心因素**。

一、审美经验各种构成要素的特点和作用

(三) 情感：

1.特点： **最为活跃的因素。**

2.作用： 日常生活中的情感具有更多的个人色彩， 审美情感则具有更为显著的社会性和理性特征。

一、审美经验各种构成要素的特点和作用

(四) 理解：

1.特点：

- ①具有**非概念性**的特点；
- ②具有**多义性**的特点。

2.作用：

审美理解是与科学认识活动具有本质区别的一种新的理解形式

二、审美经验各构成要素之间的相互关系

审美经验的构成要素：**感知、想象、情感、理解**

1. **感知**是**基础**。
2. **情感**是**想象**的**原动力、对象和内容**。
3. **想象**与**理解**是自由关系**和谐地统一**。
4. **情感**与**理解**相互**渗透引导**

三、结合实例分析审美经验各构成要素的作用

(一) 感知

主要功能：使审美主体与对象之间出现了一种**物我不分、主客统一**的密切关系。

苏轼的《水调歌头》写道“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？”在这里，湛湛青天、朗朗月色与主人公的亲情和乡愁完全交织在一起，大自然不再是没有生命的东西，而成了可以倾诉衷肠的亲朋知己，实际上是将其当作体验和交流的对象。

三、结合实例分析审美经验各构成要素的作用

(二) 想象

1. **接近联想**：两件事物在**时间**和**空间**上比较接近，人们在有关经验中经常把它们联系在一起。

国画大师齐白石经常只在纸上画几只虾,却能够让我们感到满纸皆水,就是因为虾的游动自然会让我们联想到波动的水面。

2. **类似联想**：两件事物在**性质**和**特征**上的相似而引起的。人们常用的比喻、拟人等修辞手法，本质上都建立在类似联想的基础上。苏轼的诗句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”便是以此为基础的。

3. **对比联想**：对某一事物的**感知**和**回忆**，而引起与其具有相反特点的其他事物的联想形式。

杜甫的诗句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”之所以具有震撼人心的艺术感染力,就是因为作者通过强烈的对比,使我们对于剥削者和被剥削者生活状态的巨大反差有了深刻的直观感受。

三、结合实例分析审美经验各构成要素的作用

(二) 想象

4. **再造性想象**：主体根据自己或他人原有的知觉表象进行加工和综合，从而在自己的头脑中重新形成关于事物形象的心理功能。

5. **创造性想象**：通过主体的创造性思维产生原来没有的新表象。

比如《西游记》里的孙悟空、猪八戒等人物虽然完全是一种神话形象,但却仍然让我们感到真实可信,原因就在于作者在人性与神性、人与动物的特征之间进行了一种合理的嫁接与组合。

三、结合实例分析审美经验各构成要素的作用

(三) 情感

审美情感从对象能否满足自己的审美需要和审美理想出发来作出判断，因而具有更多的理性因素和社会色彩。

三、结合实例分析审美经验各构成要素的作用

(四) 理解

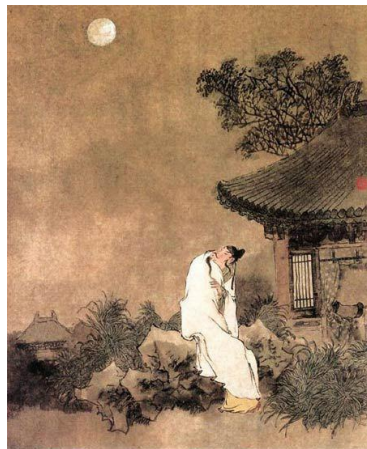
与其他心理要素和谐无间地交织在一起。

1. 非概念性

比如李白诗云“玉阶生白露,夜久浸罗袜,却下水晶帘,玲珑望秋月”,正是因为作者并没有用概念性的语言来描写思妇的哀怨之情,而是通过一系列富有表现力的感性形象,把抒情主人公的内在感情细腻而传神地表达出来了。

2. 多义性: 使审美对象的含义显得丰富多彩和不可穷尽。

比如李煜的名句“流水落花春去也,天上人间”其意在表现国破家亡的怨恨,还是相见无期的惆怅?这并不是艺术的缺陷,反而是其特有的魅力。古代诗论中还有“言有尽而意无穷”等说法,都是在强调审美对象蕴涵着概念所无法穷尽的丰富内涵。

四、审美心理机制的形成和调节方式。

1、形成方式：人类实践活动

2、调节方式：

① **有目的与无目的辩证统一**：审美从根本上是有目的的，但是这个目的却很少在过程中被意识到，多数人是在没有任何目的而又合乎目的的情况下进行审美的。

② **反馈调节**：是在建立主客体之间的审美关系，是实现审美目的的有效手段。

第三节 审美经验的动态过程

一、审美经验各个阶段的内在特征

(一) 呈现阶段——感知力

1. 审美经验第一阶段中**必不可少**的重要一环。
2. 是审美经验的**根本特点**。
3. 最大特点是以审美的态度对待对象，审美态度的确立就成为审美活动开始的主观标志。
4. **审美态度**：主体在摆脱了日常的功利和实用态度之后，所产生的一种观照、欣赏的态度。

一、审美经验各个阶段的内在特征

(二)构成阶段——想象力

审美距离：是瑞士美学家**布洛**提出的审美心理学概念。审美主体只有与对象拉开一定的距离，才可能在意识中构成对象，并对其做出具有普遍性的审美评价。

一、审美经验各个阶段的内在特征

(三) 评价阶段——理解力

评价阶段是审美体验的最后阶段，主体要从自己的价值标准出发，对于已经构成的审美表象做出具有普遍性的评价和判断。

审美判断是一种：反思判断力

判断力分两种：

——决定判断力：有规律概念

——反思判断力：无规律概念

二、结合实例分析审美经验的动态过程

(一) 呈现阶段

审美经验的第一个阶段是借助**感知对象**感性特征加以把握，在审美活动中通过自己的整个身心来与对象建立关系的。

比如北宋著名画家郭熙在《林泉高致》中指出“盖身即山川而取之，则山水之意度见。”即指以整个身心对山水作直接的审美观照。这时山水的审美形象就会显现。

二、结合实例分析审美经验的动态过程

(二) 构成阶段

主体必须通过**想象力**的作用来构成较完整的审美对象。

先验想象力——形成审美活动所需要的**审美距离**；

经验想象力——形成关于审美对象的**格式塔**。

比如船在海上遇到大雾的时候，无论船员还是乘客都会产生一种焦虑、紧张甚至是恐怖的情绪，因为大雾给航行带来的危险是不言而喻的。这种心情下乘客很难有闲情逸致去欣赏浓雾中的美景。然而只要人们能够与大雾保持一定的心理距离，那么海上的雾也能够成为浓郁的趣味和欢乐的源泉。

格式塔

格式塔是德文Gestalt的译音，意思就是“模式、形状、形式”。格式塔是一个著名的心理学派，基于这个学派的格式塔视觉原理还有一个小名：完形心理学。核心理论：人们总是先看到整体，然后再去关注局部。

有机整体

二、结合实例分析审美经验的动态过程

(三) 评价阶段

审美体验的最后阶段是评价阶段，这个阶段上，主体要从自己的价值标准出发，对于已经构成的审美表象做出具有普遍性的评价和判断。

因此**主体的理解力**在此无疑起着关键性的作用。

感谢聆听~

尚德·自变量·张群

